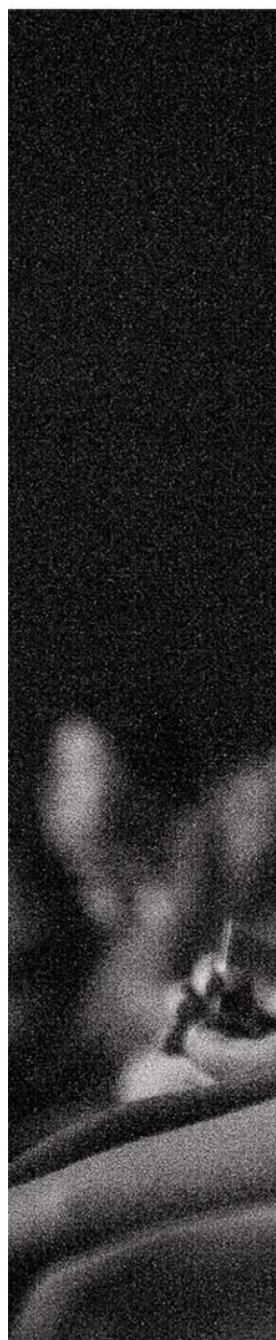


ACTES | 2015 2016

EN DRÔME



Ateliers CINEMA

Pratique artistique
&
Education à l'image

www.actes-en-drome.fr / actes-en-drome@orange.fr

Actes en Drôme, maison des services publics, 1 Avenue St Martin 26200 MONTELIMAR

Artistique Vanessa Lhoste : 06 72 94 74 38 / Administratif Vanessa Prémel : 06 64 93 53 70 / cessa@aliceadsl.fr

Association Loi 1901 / Siret : 534 393 434 000 20 / APE : 9 002 Z / Licence spectacle : N° 2-10 73 463 / 3-10 73 46

SOMMAIRE

Actes en Drôme - L'association P.3

Projet éducatif -2015/2016 P.4

Le festival - Journées scolaires P.5

Les ateliers -Cinéma P.6

Approfondissement de l'image - Lycées & collèges P.7

Initiation à l'image - Lycéens & étudiants P.10

Mode d'emploi - Dispositif P. 12

Equipes - Partenariats P. 13

PORTÉE PAR DES PROFESSIONNELS, L'ASSOCIATION INVITE À LA PRATIQUE ACTIVE DE SPECTATEUR, DEVOILE LES COULISSES DU CINÉMA ET TRANSMET LES SAVOIR-FAIRE CINÉMATOGRAPHIQUES.

ACTES EN DROME - L'ASSOCIATION

SES MISSIONS

Créée en 2011 sous l'impulsion du cinéaste Alain Choquart, Actes en Drôme a pour objectif de promouvoir l'art cinématographique, la littérature, le spectacle vivant, et de contribuer au dynamisme culturel tout particulièrement en région Rhône-Alpes.

En septembre 2012 naît le festival de cinéma *De l'écrit à l'écran*. A travers un panorama de 30 films et d'invités prestigieux, l'événement propose au public de « vivre » le cinéma. Il plonge le spectateur dans l'univers artistiques des cinéastes et met en résonnances spectacles vivants, concerts et films programmés. Ludique, *De l'écrit à l'écran* est un festival participatif qui emmène le public à la découverte des coulisses du cinéma : 6 jours de fête pour voir, comprendre et faire !

Soucieuse de la diversité des publics comme de l'exigence de chaque spectateur, l'équipe invente une programmation ambitieuse et populaire, organise journées scolaires, rencontres professionnelles et moments privilégiés de rencontres.

L'action *De l'écrit à l'écran*, née de l'impulsion du festival, se développe tout au long de l'année sur le territoire en 4 fondamentaux :

- Education à l'image en milieux scolaires et défavorisés,
- Production et diffusion (événements, créations théâtrales, lectures, coulisses du cinéma)...
- Soutien à l'émergence et l'accompagnement d'auteurs - réalisateurs
- Médiation culturelle.

Chaque année, Actes en Drôme propose aux équipes pédagogiques des ateliers de réalisation, une programmation scolaire et jeune public dans le cadre de son festival et invente des moments d'échanges et de transmission avec des professionnels de l'image.

EN 3 ANS, ACTES EN DROME A PROPOSE 400 HEURES D'ATELIERS D'INITIATION OU DE PERFECTIONNEMENT À L'IMAGE. 18 COURTS-METRAGES ONT ETE ECRITS, REALISES ET PRODUITS AVEC 350 LYCEENS DROMOIS ET SOUTENUS PAR LA REGION ET LA DRAC RHONE-ALPES.

PROJET EDUCATIF-2015/2016

APPRENDRE EN PRATIQUANT

Forte de 5 années d'expériences auprès d'un public varié du primaire au lycée, Actes en Drôme propose en 2016 un travail d'initiation et d'approfondissement à la réalisation cinématographique.

Animés par une équipe de professionnels, **les Ateliers Cinéma** sont articulés autour de la production d'un film de format court pour apprendre à composer une scène ou un court-métrage, écrire, scénariser, dialoguer, monter, diffuser et commenter.

Il s'agit d'un **programme d'éducation artistique à l'image**, à la fois véritable laboratoire de création collective et lieu de développement de l'estime de soi, de l'autonomie et de la responsabilité. Il devient un moteur de valorisation des disciplines engagées dans le projet (histoire, littérature), des modes d'apprentissage sur le terrain. Il développe la capacité à tenir un projet sur la durée. Ainsi, il participe à sa mesure au développement de nouvelles compétences et au renforcement de l'assiduité des élèves.



Créer un film favorise l'interdisciplinarité et l'émergence de nouveaux modes de coopération au sein d'une dynamique d'établissement mais aussi l'acceptation et la gestion des contraintes.

Chaque année le festival *De l'écrit à l'écran* donne l'impulsion à un travail qui peut être poursuivi tout au long de l'année. Adaptée à chaque classe d'âge, la programmation pluridisciplinaire amorce pleinement la découverte du cinéma et de ses nombreuses références.

DEPUIS SA CREATION, LE FESTIVAL DE L'ECRIT A L'ECRAN DEDIE AUX PUBLICS SCOLAIRES DES JOURNEES SUR MESURE POUR DECOUVRIR LE CINEMA AU TRAVERS DE FILMS, D'EXPOSITIONS, D'ATELIERS ET DE MASTERCLASS.

LE FESTIVAL – DE L'ECRIT A L'ECRAN

JOURNEES SCOLAIRES

Le cinéma se nourrit d'autres arts comme la littérature, la musique, la photographie... Nous avons voulu expliquer ce lien et mettre en résonnance, spectacles vivants, concerts, lectures, expositions ... Et initier les plus jeunes au plaisir de découvrir et d'apprendre.

Du 15 au 20 septembre 2015 à Montélimar, les journées scolaires vous proposent une programmation adaptée, (primaire, collège, lycée, université) autour de 3 axes: « **Littérature et cinéma** », « **Histoire et cinéma** », « **Les coulisses du cinéma** ».

Chaque année « De l'écrit à l'écran » réinvente ses journées scolaires en travaillant étroitement avec des enseignants. Pour cette 4^{ème} édition, nous vous proposons d'explorer les thématiques suivantes :

« **Les Génocides** » : films *Les héritiers*, *Le labyrinthe du silence*, *The cut*, exposition *Arménie se reconstruire en exil*.

« **Colonisation - Décolonisation** » Film *Loin des hommes*, Lecture scénique *Jacob, Jacob*, Ciné-conférence *De Tarzan à la bataille d'Alger*.

« **Les 30 glorieuses** » Ciné-conférence *De Allemagne année zéro* à M.Hulot.

« **Les coulisses du cinéma** » : Films *Little bird*, *Whiplash* ; Leçon de cinéma *la mise en scène au cinéma* ; Ciné-bruitage séance de bruitage d'un film.

« **Focus sur le cinéaste John Cassavetes** » Film *Gloria*, Théâtre *John & Géna crèvent l'écran*.

Tous les films sont présentés par des réalisateurs, scénaristes, acteurs, techniciens, critiques et sont suivis d'un temps de rencontre entre les élèves et les invités.

Le festival est le moteur d'une action pédagogique d'éducation artistique à l'image qui se décline tout au long de l'année auprès des établissements scolaires de la Drôme et de l'Ardèche.

DISPONIBLE MI-MAI 2015

PROGRAMME COMPLET SUR DEMANDE ET SUR WWW.ACTES-EN-DROME.FR

FAIRE UN FILM, C'EST PROPOSER DES IDEES, LES DEFENDRE MAIS AUSSI
ECOUTER LES AUTRES, SE RESPONSABILISER POUR UN INTERET COMMUN...

LES ATELIERS- CINEMA

ECRIRE ET FAIRE

L'objectif principal est d'apprendre à faire un film, en accepter les contraintes, organiser et coordonner le travail en un temps donné, s'entendre et créer collectivement.

L'atelier cinéma repose sur un travail de réflexion et d'expression, en plongeant les élèves à la fois au cœur de la réalité et dans l'imaginaire du cinéma. **Faire un film est un excellent moyen d'acquérir un regard perspicace tout en s'ouvrant à soi et aux autres.**

Le cinéma est **un langage** qui permet aux jeunes de s'exprimer en trouvant un espace de création où ils se sentent à l'aise tout en étant valorisés dans l'expression de leur **vision du monde**. Chacun peut prendre conscience de la complexité d'un tournage, du temps nécessaire à chacune des étapes de production d'un film, de la multitude de choix qu'il faut assumer.

L'atelier permet d'intégrer chaque élève en lui transmettant le sens de la collaboration au sein d'une équipe. Il permet souvent de rééquilibrer les rapports de concurrence ou de désinvestissement qui apparaissent au sein du groupe classe et de trouver de nouveaux enjeux de réussite.

L'équipe enseignante fait partie intégrante du projet. Ces ateliers, à travers la communication qui en découle, valorisent et renforcent la relation entre les enseignants et les élèves.

Les films issus des ateliers, parce qu'ils sont vus en dehors du cadre scolaire, nourrissent la mémoire et la culture identitaires du lycée, du collège...

LORS DE CES ATELIERS, LES PARTICIPANTS ELABORENT ENSEMBLE TOUTES LES ETAPES DE CREATION D'UN FILM. ELLES S'ARTICULENT AUTOUR DE QUATRE GRANDS MOMENTS : ETAPES PREAPRTOIRES, ETAPES DE REALISATION, ETAPES DE POST-PRODUCTION ET ETAPES DE DIFFUSION.

REALISER – LYCEES & COLLEGES

CREATION DE COURTS-METRAGES DE A...Z

Diriger (modules enseignants)

Diriger une équipe de cinéma et gérer le processus de création d'un film requiert une connaissance spécifique de chacune des étapes de travail. Afin d'optimiser les heures passées ensemble à la réalisation du court-métrage, il est nécessaire que l'équipe encadrante soit pleinement formée pour accompagner les élèves. Nous proposons donc un module spécialement destiné aux encadrants du projet.

Ecrire

De l'idée au scénario, les élèves participent à l'écriture d'un scénario à partir d'un texte choisi en étroite collaboration avec l'équipe enseignante, et en lien avec le programme scolaire ainsi que sur le thème des problématiques rencontrées par les jeunes.

Allant dans le sens de la démarche du festival autour du travail d'adaptation, ces ateliers permettent de développer une nouvelle approche du texte par le biais de l'image. Quel point de vue chacun a-t-il sur le texte ? Qu'est-ce que chacun retient ou veut mettre en avant ? Qu'est-ce qui donne envie de transposer un texte en un film ?...

Organiser

Les élèves sont initiés au découpage en séquences et réfléchissent au sens qu'ils veulent donner aux images. De même qu'une phrase est une succession de mots et un texte une succession de phrases, une scène est une succession de plans qu'il faut choisir et élaborer avec précision.

Le groupe est confronté au réel d'une **préparation** de film lors des phases de repérages et de choix des décors. Il faut ensuite distribuer les rôles en tenant compte des impératifs artistiques et techniques, qui sont spécifiques à chaque scénario. Les élèves s'initient au dépouillement et organisent le travail d'équipe.

Tourner

Le tournage plonge les élèves dans la réalité d'un film. Ils doivent à la fois, gérer la contrainte imposée par le plan de travail et sans cesse se questionner sur le sens de la séquence à filmer. Pourquoi filme t-on et comment filme t-on? Mettre en scène ne se résume pas à savoir où poser la caméra. Un réalisateur doit comprendre ce que la scène raconte et trouver comment la transmettre émotionnellement au spectateur. La mise en scène est l'étape fondatrice. Les élèves doivent réussir à transformer l'écrit en idée : faire évoluer dans l'espace un comédien, le diriger est une étape très complexe pour les élèves qui souvent cèdent à l'envie d'un plan avant même de savoir comment lui donner "vie". Une fois que le rythme et la vérité de la scène est trouvée, se pose le choix du découpage technique et du cadrage.



Pourquoi un plan large ? Comment raconter l'isolement d'un personnage? Quel point de vue adopte t-on sur la scène? Doit-on coller au ressenti du personnage ou au contraire s'en extraire? ... Le cinéma est un langage. Assembler les plans les uns aux autres est aussi un écriture.

Le tournage est une étape exaltante, elle impose aux élèves un engagement total, une concentration énorme tout en les questionnant sans cesse.

Dotée d'un équipement en matériel professionnel, l'encadrant réalisateur accompagne les élèves dans leurs choix, veillant à respecter les impératifs de la production.

Monter

Ce module permet aux élèves de voir le résultat de leur travail et de participer au **montage** des images qu'il leur faut sélectionner auparavant ainsi qu'aux diverses phases de finition d'un film comme le mixage des sons et de la musique, ou l'habillage graphique et le traitement numérique des images. Le montage est l'occasion de rendre compte de la pertinence des choix esthétiques ou économiques effectués lors des modules précédents, et ouvre de multiples perspectives sur la possibilité de raconter une histoire au cinéma. On découvre aussi que le montage peut manipuler l'histoire et l'orienter... On évoque le reportage télévisé et sa prétendue objectivité.

Bande originale

Une image n'a pas le même sens en fonction du son qui lui est accolé. Choisir une musique, c'est donné un sens particulier à la narration. En partenariat avec le conservatoire de musique de Montélimar, nous pouvons proposer de travailler à la création de la bande originale. A partir du scénario, puis de l'ours, les élèves de l'école de musique sous la direction de leur enseignant élaborent une proposition musicale qui sera enregistrée et intégrée au court métrage.

Projeter

La projection est le fruit de tout le travail mis en œuvre tout au long du processus de création des élèves. L'un des objectifs principaux est de voir et partager sa réalisation avec d'autres, de se confronter à la réception de son travail par un public. L'ensemble des équipes se rencontre dans un moment d'échange d'expériences.

Evaluer

Comme nous l'avons vu la création d'un film est un travail éminemment collaboratif. A l'issue des ateliers, nous évaluons points forts et points faibles avec les équipes. Un bref questionnaire permet d'optimiser les propositions en fonction des problématiques des enseignants, des élèves et des intervenants, car un film reste avant tout une œuvre collective.

APPRENDRE A LIRE UN FILM COMME ON APPREND UNE
LANGUE NOUVELLE ET CREER A LA MANIERE DE POUR
DECOUVRIR UN UNIVERS CINEMATOGRAPHIQUE.

CINEMA & AUTEUR – LYCEENS

AUTOUR DE JOHN CASSAVETES

Cinéaste, acteur, auteur, scénariste, producteur, homme de théâtre... John Cassavetes, mort il y a 25 ans, ne cesse d'inspirer les cinéastes du monde entier, de Maurice Pialat à Martin Scorsese.

D'une forme plus légère, cet atelier permet aux élèves une approche active du cinéma à travers la découverte d'un réalisateur engagé. Ce module d'initiation à l'image, propose aux élèves de comprendre un langage, de le mettre en pratique, tout en les confrontant à la réalité d'un tournage.

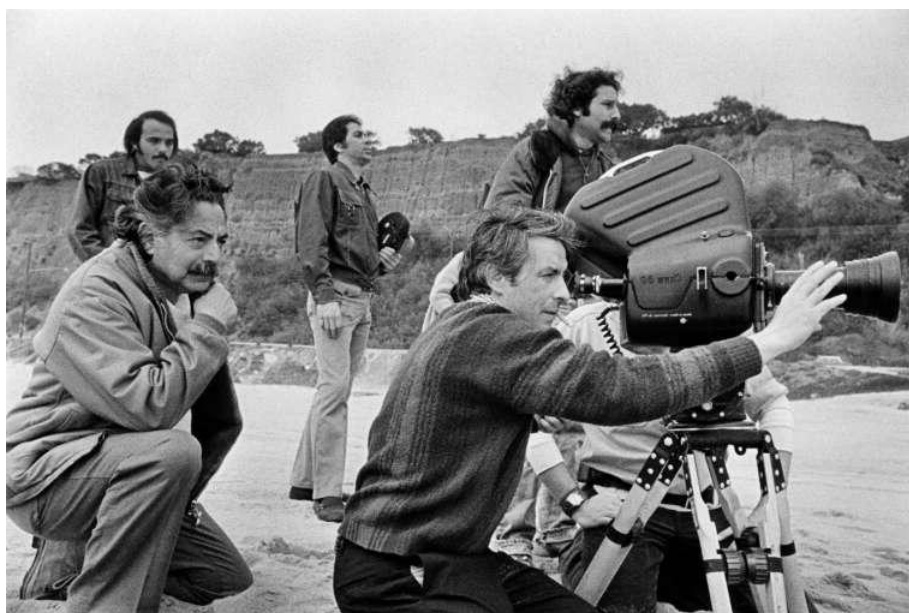
R e g a r d e r

Dans le cadre de sa rétrospective, Actes en Drôme et les salles de cinéma participantes invitent les établissements scolaires (à partir de la 3^{ème}) à venir découvrir un film emblématique du cinéaste: *GLORIA*. Le film tourné à New York dans les années 80 allie avec modernité les codes du polar, une narration audacieuse et des personnages ancrés dans le réel. La direction d'acteur époustouflante met en miroir la composition de Gena Rowlands et la justesse d'un tout jeune acteur non-professionnel.

Autre volet de cette rétrospective, *GENA-JOHN*, une création théâtrale qui raconte 30 ans de cinéma à travers la fusion d'un couple hors norme. Cette ciné-crédation est ponctuée d'extraits de films du cinéaste. (Dossier sur demande).

Ce module de 4h propose à travers l'analyse de quelques séquences de *GLORIA* d'initier les élèves à la pratique du cinéma. En comprenant comment le réalisateur a construit son récit, l'élève se forge une expérience.

La séance propose de "retourner" une scène du film pour réussir à la comprendre "intimement". Que raconte la situation? Comment fait-on évoluer le rythme de la scène? Comment diriger un acteur? Comment positionner sa caméra? Quelles sont les bases techniques nécessaires au langage cinématographique? Cassavetes est avant tout un homme de théâtre et un auteur. C'est en cela que son cinéma est si juste et intense. Dans le cinéma de Cassavetes, tout part du personnage. Il est la clé de voute du film. C'est en cela qu'il demeure le plus grand cinéaste des émotions.



INSCRIPTION DANS LE DISPOSITIF DES ATELIERS SOUHAITEE AVANT FIN JUIN.
PARTICIPEZ EGALEMENT AU FESTIVAL *DE L'ECRIT A L'ECRAN* 15-20
SEPT/ 2015.

MODE D'EMPLOI – DISPOSITIF

MODALITES

R é a l i s e r d e A à Z

De janvier à juin 2016

Public : collège, lycée , centres de loisirs...

Module enseignant : 2 sessions de formation à la direction de projet

Modules élèves : 30h, scénarisation, dialogue, tournage, montage, post-production et accompagnement.

Tarifs : 1950 € + transport intervenant / demander votre devis

C i n é m a & a u t e u r

De Septembre 2015 à Juin 2016

Public : à partir de la seconde

Modules « Cassavetes » : inscriptions et réservation à partir de mai

Tarifs : 280 € ½ journée + transport intervenant / demander votre devis

F e s t i v a l

Du 15 au 20 septembre 2016 (16, 17 et 18 sept journées scolaires)

Journées scolaires : inscriptions et réservation à partir de mai

Public : à partir de la grande section maternelle

PROGRAMME COMPLET SUR DEMANDE ET SUR WWW.ACTES-EN-DROME.FR

C o n t a c t s :

Vanessa PREMEL production 06 64 93 53 70

Vanessa LHOSTE direction artistique 06 72 94 74 38

Actes-en-drome@orange.fr / www.actes-en-drome.fr

EQUIPES – PARTENARIATS

ET CONTACTS

I n t e r v e n a n t s

Alain Choquart : Auteur-réalisateur

Vanessa Lhoste : auteur - réalisatrice

Fabrice Dautcourt : chef monteur

Judith Levasseur : comédienne

A c t e s e n D r ô m e

Yannick Bernard Président de l'association Actes en Drôme

Alain Choquart, Président fondateur du festival ***De l'écrit à l'écran***

Direction artistique : Vanessa Lhoste

Administratrice de production : Vanessa Prémel

P a r t e n a i r e s

Conservatoire de Montélimar-agglomération

Acira

CNC

S o u t e n u s p a r

Les Ateliers cinémas sont particulièrement soutenus par La DRAC et la Région Rhône-Alpes.

Actes en Drôme est soutenue par La DRAC et la Région Rhône-Alpes, Le Département de la Drôme, Montélimar Agglomération, la SACD.